PRIX JEAN VIGO 2015

un film de damien odoul

avec nino rocher pierre martial gaillard théo chazal eliott margueron

La Desta

Le roman

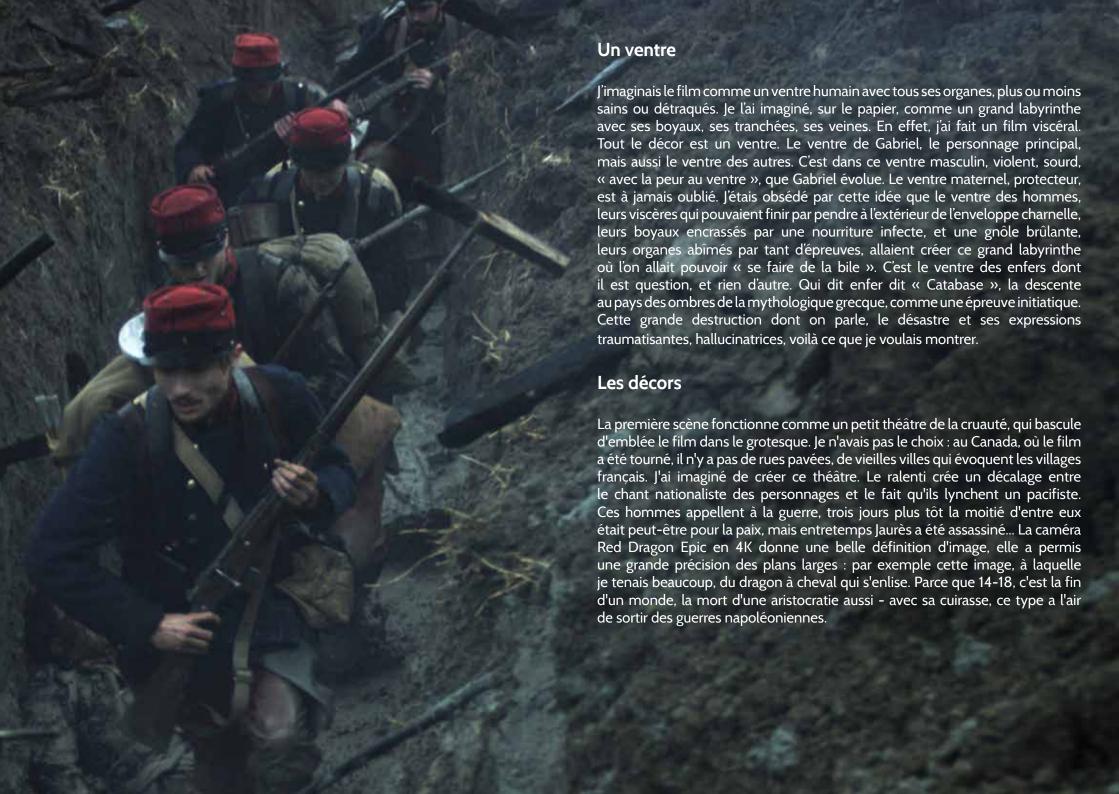
l'ai longtemps travaillé sur une adaptation des *Gardiennes*, d'Ernest Pérochon, qui se situe aussi pendant la Guerre de 14 loin du front, en Auvergne, pendant que les femmes gardaient la terre. Le film ne s'est pas fait, mais le producteur Jean-Pierre Guérin en avait entendu parler et il m'a proposé d'adapter *La Peur*. l'ai beaucoup lu sur 14-18, c'est sans doute lié à mon enfance : ma grand-mère m'a énormément parlé de la Grande Guerre, et de la Seconde, une mémoire s'est transmise. Dans les manuels d'Histoire, on devrait remplacer la Grande Guerre par la "Grande catastrophe"... La Peur, Gabriel Chevallier l'écrit quinze ans après son expérience du front, du temps a passé, malgré ses efforts quelque chose s'est policé. Il fallait que je revienne à l'instant où ce texte aurait dû s'écrire, comme une sorte de journal au présent. Je voulais aussi, par rapport à mon histoire, qu'il y ait une séquence en patois, en l'occurrence en occitan, une langue que j'ai entendue depuis mon enfance. Dans cette guerre, les types arrivaient de la France entière, avec leurs dialectes, certains étaient analphabètes, peut-être avaient-ils du mal à entendre les ordres que leur donnait tel ou tel lieutenant parisien... Cela fait un lien avec mon film, LE SOUFFLE.

Goya.

Otto Dix et la Syrie

armes.

l'avais beaucoup lu, donc, sur la Guerre de 14, mais aussi regardé des daguerréotypes, qui ne montraient pas du tout les combats, plutôt les soldats au repos, loin du front. C'était finalement tranquille: la popote, une cagna, des artilleurs posant avec des masques à gaz, des corvées d'eau, un canon explosé, des ruines, un dirigeable dans le ciel... L'envers de cela, je l'ai trouvé dans les dessins du peintre et graveur allemand Otto Dix, que je connaissais déjà, mais dont j'ai vu en Belgique exposition saisissante. Les croquis de dès qu'on évoque une guerre, sont aussi présents à l'esprit. Tout est là en qui concerne le cauchemar. Les films sur la guerre de 14. i'en ai vu. Ma référence, c'était plutôt la Syrie. Sur le tournage, je ne parlais que de Kobané, la manière qu'ont eue les combattants de construire des petites tranchées, de bricoler eux-mêmes leurs

Survivre

Je pensais chaque jour : « Comment revient-on de cet enfer ? Qu'est ce que c'est que d'être un rescapé, un survivant ? Comment vivre après tout cela ? » La Grande Guerre, par sa dimension mondiale, par sa durée, par son poids, est devenue un cas d'école pour une réflexion sur ce qui est la matière même de l'Histoire : le poids des morts sur les vivants.

Le style

Au cinéma, l'Histoire avec un « H » et la reconstitution historique ne m'intéressent pas. Je m'ennuie devant cette fausseté. Je préfère me référer à la littérature. C'est l'histoire avec un « h » qui m'intéresse. La petite histoire des vivants et des morts. Au fil du film, l'image se transforme. Sa texture monochrome, ses pauvres couleurs se délavent (à l'opposé des archives colorées de la Grande Guerre). Je parlerais plutôt de visions. C'est un monde monochrome en contraste avec l'arrière, les villes enluminées, la nature et ses couleurs saisonnières. Le film est dans un « ton camouflé », sans être du noir et blanc. Au son, une symphonie de bruits et de silence, en mélange. Et l'effet giratoire que prennent les explosions dans le casque des Poilus.

Les acteurs

Je voulais des acteurs qui n'avaient pas encore tourné, même dans des courts-métrages. À l'exception de Patrick de Valette, qui joue Ferdinand. Lui, c'est différent, c'est un clown, et je suppose que le nom du personnage est un clin d'oeil au *Casse-pipe* de Céline... Nino Rocher, qui joue Gabriel, n'avait jamais tourné au cinéma. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a appris à se connaître, on a travaillé aussi avec quelques repères psychologiques. Mais, au tournage, je l'ai empêché de jouer, je ne voulais pas qu'il prenne des intonations de théâtre. Je l'ai mis dans l'effort et je l'ai empêché de « jouer ». Je ne voulais pas d'un acteur professionnel qui attend qu'on s'occupe de lui comme un petit enfant, je voulais qu'il soit dedans 24h sur 24, et comme j'ai pris des garçons plutôt physiques, ça marchait bien : et puis, c'est plus intéressant de travailler sur la fatigue, on saisit des choses différentes. Par exemple, Pierre-Martial Gaillard, qui joue Nègre, je l'ai trouvé à Montréal, c'est un cuistot grenoblois, il n'avait jamais vu une caméra de sa vie!

DAMIEN ODOUL

Damien Odoul a écrit deux premiers recueils de poèmes (19 pour rien et Faux haïkus d'un occidental pas très orthodoxe) avant de se consacrer aux Poèmes du milieu, 1 à 39, qu'il interprète sur France Culture dans le cadre de l'Atelier de création radiophonique. Il termine en 2010 Poèmes du milieu, 40 à 88, aboutissement de ce travail débuté en 2004. Une lecture a eu lieu au théâtre des Bouffes du Nord dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres en 2010, au Festival d'Avignon en 2011 en direct sur France Culture et au Centre International de la Poésie de Marseille en 2012. Depuis 1988, Damien Odoul a écrit et réalisé 10 courts-métrages, 4 documentaires de création, 1 téléfilm et 7 longs métrages : MORASSEIX, tourné en 1992 et sélectionné à Venice Days en 2004; Errance, avec Lætitia Casta et Benoît Magimel; LE SOUFFLE, récompensé par le Grand Prix du Jury et le Prix Fipresci à la Mostra de Venise en 2001. Son quatrième long-métrage, EN ATTENDANT LE DÉLUGE, avec Pierre Richard et Anna Mouglalis, a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2003 ; L'HISTOIRE DE RICHARD O., avec Matthieu Amalric, a été sélectionnée à la Mostra de Venise en 2007. LA FOLLE PARADE, documentaire autour d'handicapés mentaux, a été diffusé sur Histoires courtes (France 2) à l'occasion d'une soirée consacrée au cinéaste. En 2011, il produit, écrit et réalise LE RESTE DU MONDE, un téléfilm co-produit par Arte, diffusésur la chaîne en 2012, qui a été sélectionné dans plus de dix festivals internationaux : Rotterdam, Hong-Kong, Shanghai, Édimbourg, Durban, Melbourne, Namur, São Paulo, Kaohsiung (Taïwan), Göteborg, Vilnius... Cette même année, en octobre, il a créé et mis en scène Mefausti au théâtre des Bouffes du Nord. En 2012, après 6 ans de tournage et 1 an de montage, il termine LA RICHESSE DU LOUP, qui sera ensuite sélectionné au FID Marseille et au Festival de Locarno. En 2013, Damien Odoul produit le documentaire ENFANTS DE SOURDS, réalisé par sa compagne, la documentariste Marie-Eve Nadeau, et présenté au Festival des Films du Monde à Montréal. En 2014, le cinéaste termine son septième long-métrage intitulé LA PEUR, librement adapté du roman de Gabriel Chevallier. Il remporte le Prix Jean Vigo 2015.

FILMOGRAPHIE

 2015
 La Peur
 2003

 2012
 La richesse du loup
 2002

 2011
 Le reste du monde
 2000

 2006
 L'histoire de Richard O.
 1992

En attendant le déluge Errance Le souffle Morasseix

